

Татьяна Валерьевна Ефремова, Оксана Евгеньевна Чигинцева

МАУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие», г. Екатеринбург

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация: В статье представлен опыт организации учебного процесса и создания инклюзивной театральной постановки для коллектива детей с ОВЗ (с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, гиперреактивностью и другими нарушениями развития эмоционально-волевой сферы) в рамках реализации общеразвивающей комплексной программы в детской школе искусств.

Основная идея: раскрыть особенности применения синтеза искусств, использования инклюзивного и полихудожественного подхода в образовательном процессе, соответствующих современным научно-теоретическим положениям педагогики и психологии, нормативным документам в области образования, в том числе стандартам образования обучающихся с особыми образовательными потребностями, с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

Метод: изучение нормативно-правовой базы, монографий, публикаций и статей, а также обобщение конкретного педагогического опыта.

Ключевые слова: полихудожественный подход, арт-педагогика, дети с ограниченными умственными возможностями, вальдорфская педагогика, лечебная педагогика, социальное искусство, инклюзия, театральная постановка.

Tatjana Valerjevna Efremova, Oksana Evgenjevna Chigintseva

MAUK DO Yekaterinburg children's art school No. 4 "ArtSozvezdie", Yekaterinburg

A POLY-ART APPROACH TO CREATING AN INCLUSIVE THEATRICAL PRODUCTION FOR A GROUP OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Abstract: The article presents the experience of organizing the educational process and creating an inclusive theater production for a group of children with disabilities (intellectual disability, mental retardation, autism spectrum disorders, hyperreactivity and other disorders of the emotional and volitional sphere) as part of the implementation of a comprehensive program for children's art school.

The main idea: to reveal the features of the application of the synthesis of arts, the use of an inclusive and multi-artistic approach in the educational process, corresponding to modern scientific and theoretical provisions of pedagogy and psychology, normative documents in the field of education, including educational standards for students with special educational needs, with intellectual disabilities (mental retardation). Method: study of the legal framework, monographs, publications and articles, as well as generalization of specific pedagogical experience.

Keywords: poly-art approach, art pedagogy, children with intellectual disabilities, Waldorf pedagogy, therapeutic pedagogy, social art, inclusion, theatrical production.

Совершенствование и развитие педагогического мастерства в области обучения искусствам, а также искусства воспитания и образования, является актуальным повсеместно и во все времена. В условиях действия Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», где указывается, что «Методологической основой процесса обучения и воспитания является культурно-историческая школа. Учение Л.С. Выготского и его последователей о роли специального обучения детей с отклонениями в умственном развитии... В обучении могут использоваться отечественные и адаптированные зарубежные методики и программы» [7, 42], авторы статьи предлагают вниманию свой педагогический опыт организации учебного процесса и создания инклюзивной театральной постановки для коллектива детей с ограниченными возможностями здоровья, который был приобретен в процессе 18-летней педагогической деятельности, осуществляемой на основе международного опыта вальдорфской педагогики, антропософской лечебной педагогики и социальной терапии.

Л.С. Выготский один из первых в России заговорил о необходимости создания такой системы общего образования, в которой ребенок, имеющий особенности здоровья и развития, не исключался бы из общества детей с обычным развитием. Он указывал, что при всех достоинствах российская вспомогательная школа отличается существенным недостатком, определяя воспитанника, имеющего умственную отсталость, в узкий круг специфического школьного коллектива, в котором всё настроено на дефект ребенка, всё обращает внимание на его недостатке. И, таким образом, обосновал идею интегрированного обучения. В сборнике трудов 1920-30-х годов «Основы дефектологии» есть слова: «Пусть умственно отсталые дети учатся дольше, пусть они научатся меньшему, чем нормальные дети, пусть, наконец, их учат по-иному, применяя особые методы и приемы, приспособленные к своеобразным особенностям их состояния, но пусть они учатся тому же, что и все остальные дети, пусть получают такую же подготовку к будущей жизни, чтобы потом участвовать в ней в какой-то мере наравне с остальными» [1, с. 134 - 135], которые в определённом смысле созвучны тому, что известно благо-

даря духовной науке, данной Рудольфом Штайнером: «В древние времена в душах посвященных жила мысль, что каждый человек от природы болен. И воспитание уподоблялось процессу исцеления, который приносил ребенку вместе со зрелостью еще и здоровье для полноценного человеческого бытия». [2, с.9] Люди отличаются друг от друга своими особыми возможностями, способностями или талантами, они «разные», но, в то же самое время, они «равные» перед единой общечеловеческой сутью и задачей.

Согласно тексту Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью «АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях», а так же «Целью образования обучающихся... является развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям...» [8, с. 4 и 335]. В связи с этим огромное значение имеет необходимость и возможность постоянного поиска оптимальных условий для реализации права каждого ребёнка, каждого человека на достойное воспитание, образование и просвещение.

В последние годы значительные и особые усилия прилагаются для продвижения педагогической инклюзии, как в рамках основной общеобразовательной школе, так и в системе дополнительного образования. Инклюзивное образование предполагает включение любого и каждого в культурную безбарьерную среду, в том числе в области художественного творчества. Но вместе с этим справедливы слова Н.Н. Малофеева из его статьи «Коррекция, интеграция, инклюзия, что дальше?»: «Инклюзия, являясь ведущей тенденцией исторического момента, не должна подменять собой систему обучения детей с ОВЗ в целом. Это лишь одна из форм, которой предстоит существовать не монопольно, а наряду с другими – традиционными и инновационными. Ребенок с ОВЗ должен иметь возможность реализовать свое право на образование в любом типе образовательной организации и получить при этом необходимую ему специализированную помощь» [4, с.14]

Вальдорфская педагогическая система, а также антропософская лечебная педагогика, основанные на антропологическом подходе к обучению подрастающего поколения, обладают широким спектром возможностей, среди которых большое значение имеют различные искусства и художественное творчество в качестве содержательного и формирующего компонентов, как для основного урока, так и для всех занятий учебного и внеклассного процесса. Воспитание и образование искусством в виде арт-педагогических средств, позволяет значительно оптимизировать и актуализировать развитие педагогической деятельности до статуса педагогического искусства. «Именно благодаря включению в систему обучения широкого спектра дополнительных элементов становится возможным интеграция детей с различными

исходными данными в единый учебный процесс, так как дает возможность детям с разнообразным профилем способностей найти свой индивидуальный подход к учебному материалу, соответствующий профилю их индивидуальных способностей и предпочтений». [3, с.21] Столетний опыт международного вальдорфского движения подтверждает высокую степень привлечения возможностей различных искусств и позволяет говорить о том, что вальдорфской педагогике в большой мере свойственны «артпедагогичность» и «полихудожественность».

Понятие «полихудожественный подход» появилось 30 лет назад. В 1987 году в научных разработках и публикациях исследователей лаборатории комплексного взаимодействия искусств Российской академии образования (в настоящее время Лаборатория интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова Института художественного образования и культурологии РАО). Профессором Б.П. Юсовым научно обосновано направление полихудожественности. Им был выдвинут тезис «живое искусство», который указывал на необходимость понимания, совокупности всех видов искусства и художественного творчества, что сродни природе полихудожественности (многоязычия) детства. Исследователь призывал заменить словесно-демонстрационный и лекционно-иллюстративный метод воспитания и образования живым художественно-творческим процессом, переместить акцент в занятиях с профессионально-искусствоведческой системы формирования навыков и представлений на развитие собственной художественно-творческой деятельности детей и признать, что образно-символическое мышление выступает как высшее в иерархическом отношении к информационным, понятийным, словесно-знаковым и наглядно-действенным формам предметного мышления. [13]

В дальнейшем термин «полихудожественный подход» изучался и рассматривался во множестве научно-практических работ – лекциях и презентациях, статьях и диссертациях – с конкретных точек зрения, с различными нюансами понимания, использования и применения, что многогранно дано, например, в диссертациях Письмак Г.А. (2008) и Заплатиной Е. А. (2009), в статьях таких авторов, как Тагильцева Н.Г., Глебова С.А., Бутенко Н.В., Горпиненко Е.А., Литвиненко Е.В., Худышкина Т. В., Куприна Н. Г. и Оганесян Э. Д., Киселев В.Н. , Терёхина Т..А., Донцов А.О., Фадеева И.Ю., Несмеянова Н.В.(монахиня Ольга) и многих других. Ряписовой А.Г. тема полихудожественного подхода рассмотрена по отношению к развитию детей с ограниченными возможностями средствами искусства: в тексте одной из её статей описана методика применения синтеза трех видов искусства – музыки, живописи и поэзии.

В МАУК ДО "Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»" с 1999 года ведут свою деятельность Классы свободного творческого развития и Классы социального искусства для детей, имеющих сложную структуру нарушений, нуждающихся в особых условиях для личностно-индивидуального развития: с интеллектуальной недостаточностью, за-

держкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, гипо- и гиперактивностью, другими нарушениями в развитии эмоционально-волевой сферы. Коллективом преподавателей разработана, апробирована и реализуется Комплексная образовательная общеразвивающая программа «Свободное творческое развитие», которая включает в себя семь дисциплин художественно-эстетического цикла: беседы об искусстве, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыка и музицирование, ритмика с элементами эвритмии и танец, основы театральной игры, культура общения и творчества. «Комплекс, предлагаемых предметов позволяет гармонично и всесторонне развивать ребёнка, нуждающегося в дополнительном сопровождении, помощи и опеке... Междисциплинарный подход позволяет создать связь теоретического и практического содержания разделов, включенных в общий образовательный маршрут как «по вертикали» (от первого класса к восьмому), так и «по горизонтали» (от одного предмета к другому).» [5, с.3] «Цель программы – развитие творческих способностей через изучение комплекса предметов художественно-эстетической направленности». [11, с.9] Программа предполагает синтез и интеграцию искусств, тематические межпредметные связи, арт-педагогические средства и арт-терапевтические элементы. В данной статье авторами предпринята попытка рассмотреть школьный опыт по теме статьи с точки зрения полихудожественного подхода.

Как уже отмечалось, личностное развитие и индивидуальное становление «особого» ребёнка подвластно общим закономерностям развития человека и человечества, поэтому материал для изучения в рамках образовательного процесса подбирается педагогами, с одной стороны, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а с другой, естественно, с ориентиром на качественные возможности конкретных учащихся, их заболеваний, интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей. Обучение детей, имеющих ограниченные возможностями здоровья, средствами искусства особенно эффективно способствует развитию базовых составляющих психической деятельности, интереса к процессу познания, социально-значимых личностно-индивидуальных качеств.

Процесс художественного творчества связан с процессом познания и формирования навыков таким образом, чтобы посредством сочетания специфических выразительных средств различных искусств раскрывались и укреплялись способности восприятия и понимания различных событий и явлений действительности. Чувства и эмоциональные процессы, возникающие в результате собственного творчества, являются центром гармонизации мыслительного и волевого полюсов. С позиции значимости художественно-эстетического воспитания и образования для развития личности ребёнка с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости критерием успешного обучения по программе является наличие стойкого интереса к общепризнанным культурным ценностям и произведениям искусства. Потребности и

стремления к собственному участию в творческом процессе и уважения к плодам творчества, как персональным, так и коллективным.

Для авторов данной статьи важным принципом формирования учебно-тематического плана, содержания программы и распределения элементов в течение учебных периодов (четверти, полугодия, года, этапа, и, в целом, всего образовательного цикла) является тематическое единство всех разделов программы. Основным содержательным наполнением учебного процесса – по большому счету – является сопереживание становлению мира, человечества и человека. Стремлением пройти путём развития человеческого сознания и самосознания, создать условия для переживания культурных эпох и морально-нравственные идеалов, а также сопричастности с ними, продиктован выбор тематики, прежде всего, теоретико-практического раздела программы «Беседы об искусстве», своего рода основного урока. Тема и мотивы образовательной «эпохи» находят непосредственное отражение и поддержку в подборе содержания и видов деятельности для других разделов комплексной программы. Значительным и существенным элементом являются образы явлений и событий, отраженные в народных мифах, легендах, народных сказках, авторских художественных произведениях, особенно литературных. В свою очередь, занятия «Основы театральной игры» являются объединяюще-обобщающими: достижения и наработки всех практических учебных дисциплин собираются вместе, воссоединяются в рамках создаваемой новой композиции в виде цельной театральной постановки.

Чтобы воссоздать в представлении ребенка образ-картину, например, конкретной исторической эпохи или конкретного народа, необходимо максимально синтезировать возможности разных видов искусства. Искусство является сложной системой, включающей в себя многообразие видов художественной деятельности, оперирующих различными выразительными средствами для передачи того или иного содержания. Например, изучение культуры и искусства Древней Греции сопровождается чтением и декламацией отрывков из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, изучением, копированием и изображением орнаментов и рисунков вазописи. Созданием стилизованных и свободных иллюстраций, разучиванием греческих танцев и гимнастических олимпийских упражнений, исполнением авторских и созданием собственных музыкальных композиций, постановкой театрально-сценической композиции по мотивам мифов Древней Греции с учётом особенностей театра того времени, с самостоятельным изготовлением стилизованных костюмов, декораций и бутафории. Соответствующим образом педагогически преподаётся культура и искусство Древнего Востока (в том числе Древней Индии, Персии, Халдеи, Египта), Средних веков, Возрождения и Нового времени со знакомством периода классицизма, романтизма и различных стилей рубежа 19-20 веков, а также направлений 21 века.

В рамках учебного процесса постоянно и регулярно осуществляется создание различных художественных композиций, в том числе театральных, которые являются результатом проживания того или иного тематического материала. Театр, как синтетический вид искусства, включающий в себя богатство сочетания и взаимодействия различных художественных практик, по сути, является социальным искусством. В процессе живого совместного художественного творчества инициируется, вырабатывается и вызревает основная идея, концепция, вид, форма и структура будущей театральной постановки. В ходе подготовки постепенно выявляются и определяются конкретные собственные возможности творческого коллектива и школы для театральной игры по мотивам того или иного сюжета, такие как, например, потребности в количественном и качественном составе участников, обеспечение соответствующими костюмами и условиями для исполнения и выступления. К постановке привлекаются родители и родственники учащихся класса, коллеги, учащиеся других отделений и классов школы, а также их друзья из партнёрских учреждений и общественных организаций. В результате театральная композиция может быть создана в любом жанре и стиле, соответствующем каждой конкретной ситуации: инсценировка, кукольный спектакль, сценическая постановка или же социальная театральная игра с элементами импровизационности, костюмированный или условно-оформленный вариант исполнения.

В репертуаре творческого коллектива создано немало композиций, которые вышли далеко за рамки школьного творчества и имели неоднократный успех при переносе их в различные временные и пространственные условия, в том числе в рамках семинаров, презентации грантовых конкурсов, конференций, мастер-классов, фестивалей и конкурсов, совместных творческих и социально-значимых проектов. Такими постановками стали, например, инклюзивные социальные игры по мотивам легенд, сказаний и авторских литературных произведений о Святом Христофоре, Короле Артуре, Афанасии Никитине, Сказка о Зелёной Змее и Прекрасной Лилии Гёте.

В 2010 году авторы статьи стали инициаторами социально-художественного проекта «МОСТИК». Название является аббревиатурой и в полном варианте звучит так: международная общественная социально-театральная игровая композиция. В творческий процесс включаются все желающие независимо от возраста, профессии, служебного положения, социального статуса, способностей, степени возможностей и подготовленности. Для осуществления очередной социально-театральной игры в рамках проекта необходима искренняя заинтересованность и готовность потенциальных участников к одному из вариантов исполнения: вновь создаваемому или импровизированному. Педагогами школы совместно с учащимися и их помощниками обеспечиваются основные составляющие для игры: иллюстрации для введения в

тему и общего настроения, полный литературный текст и фрагменты по ролям, ноты и инструменты для музыкального сопровождения, декорации, бутафория и соответствующий реквизит. В ходе подготовки новой серии по договорённости сторон предпринимаются все необходимые изменения, связанные с каждой новой конкретной ситуацией.

В результате написания данной статьи стало очевидным, что организация учебного процесса Классов социального искусства для учащихся с ОВЗ, имеющих особые образовательные потребности, осуществляются в соответствии с полихудожественным подходом. Опыт, полученный в рамках работы класса и реализации проекта «МОСТИК», показывает, что полихудожественный подход к созданию инклюзивной театральной постановки оправдан как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, особенно тех, кто чрезмерно интеллектуально загружен в общеобразовательной школе и обременён обязанностями «грызть гранит наук» вместо живого творчества. «По возможности не рано. По возможности не быстро. Так широко и полноценно, насколько необходимо, чтобы учебный процесс привёл к полному успеху.». [6 с.31] Искусство, как одна из форм человеческого познания, как художественное отображение мира и жизнедеятельности человека, создает художественный образ и обращается не столько к интеллекту человека, сколько к скрытым в подсознании способностям эмоционального переживания явлений и событий. В этом заключается значительная, но не достаточно познанная целительная сила искусства и художественного творчества.

Вдохновителем-девизом для авторов статьи, участников учебного процесса и театральных постановок является античное изречение – надпись на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя», преобразованный с целью активизации познавательной функции в два перекрестных призыва, обуславливающих и взаимодополняющих друг друга: «Человек, познай мир, и ты познаешь себя!» и «Человек, познай себя, и ты познаешь мир!». Познание макро-мира, как познание прошлого, которое каждый человек застаёт уже свершившимся, когда рождается на Земле, и познание себя, как микро-мира, как потенциального со-творца будущего – основной мотив нашей педагогической деятельности. Ведущими векторами становятся не сами по себе искусства и их взаимодействие, не сами по себе ремесленно-художественные умения и навыки, необходимые для творчества, а свет познания и, тем самым, приобретение основополагающей специальной «профессии»: становление человека Человеком.

«С особой заботой следует отнестись к воспитанию эстетического вкуса и пробуждению художественного чувства. Занятия музыкой должны сообщить эфирному телу некий ритм, который в дальнейшем сделает его способным ощущать присутствие внутренних ритмов во всех вещах... Разумеется, не следует пренебрегать и другими искусствами... Воспитатель, правильно понимающий суть дела, многого достигнет с помощью самых простых средств» [12,

с.25-26] «Во все времена искусства несли в себе сильнейший социально-объединяющий импульс. Сегодня благодаря антропософии представляется возможным существенно усилить и углубить его». [9, с.33]

Каждое из искусств имеет свои особые возможности для творческого познания. «Можно сказать, что каждая из Муз открывает человеку свои тайны и говорит с ним на своём собственном языке». [10, с.6] Театральное искусство, сочетая выразительные средства разных искусств, комплексно и целостно воздействует на человека: душевные силы активизируются, воля, чувство и мышление получают импульс для более гармоничного взаимодействия. Многолетний опыт педагогической работы, направленной на воспитание и образование детей с ОВЗ, показывает, что благодаря многоголосию различных искусств и полихудожественному подходу подопечные полнее воспринимают основы мировой художественной культуры и активнее включаются в совместное творчество, что актуально в рамках общеобразовательных развивающих программ.

Литература:

1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Основы дефектологии/Под ред.Т.А. Власовой. М.:Педагогика, 1983. – с.368 http://elibr.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t5_1983/go,4;fs,1/
2. Глётлер М., Лангхаммер С., Вихерт К. Воспитание и здоровье. Задача для педагогов, медиков и родителей. – Дорнах, Гётеанум, 2006. – с.340
3. Загвоздкин В.К. Педагогико-антропологические и дидактические аспекты процесса обучения в вальдорфской школе (автореферат диссертации): Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat, 2009. – с.22
4. Малофеев Н.Н. статья «Коррекция, интеграция, инклюзия, что дальше?» // «Специальное образование» Вып. № XI/том I/, 2015 (сайт CyberLeninka, pdf-файл. – с.15) <http://cyberleninka.ru/article/n/korreksiya-integratsiya-inkluziya-cto-dalshe>
5. Малкова Ю.Н., Малкова Я.С. статья «Комплексная программа для эстетических отделений детских школ искусств по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья "Свободное творческое развитие"» – материалы VIII Международного фестиваля-конференции преподавателей искусств «Педагогический Арт-Форум». – Новосибирск, 2012. – с.5 (<http://www.sib-artforum.ru/konferentsii/publikatsii-2012/obrazovatel'naya-deyatelnost>),
6. Обучение в вальдорфской школе. М., «Парсифаль», 1995. – с.144

7. Письмо Министерства образования и науки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (с методическими рекомендациями). – Минобрнауки РФ, 2015. – с.125
8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью. – Реестр примерных программ РФ, 2015. –с.478
9. Прокофьев С.О. Кругооборот года и семь искусств. /М.,:Антропософия, 1996. – с.48
10. Театр в школе (сборник пьес)/М., Парсифаль, 1996. – с.256
11. Учебно-методический комплекс дополнительной общеразвивающей программы в области искусств «Свободное творческое развитие» для детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: /отв. ред. И.В.Гладкова/, Екатеринбург, 2016. – 144 с.
12. Штайнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. – М.: «Парсифаль», 1993. – 39 с.
13. Юсов Б. П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе // Виды искусства и их взаимодействие. – М., 2001. – 78 с.